精彩香港
第十期：细说香港漫画

[出：精彩香港总版头-40 秒]
从南中国海边的小渔村，
到领衔亚洲的国际都会，
从历史风云的波折变幻，
到中西文化的碰撞交融，
香港精神
深度访谈，
香港制造
全景展现，
用声音还原香港之美，
精彩香港：最香港，更精彩。
由四川人民广播电台 FM92.5 天府之声携手香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处联合呈现。

〔引言〕

从连环画到动画片，从《葫芦娃》到《七龙珠》，动漫总是能给人以喜悦，在看似虚构的人物与故事之下，是对单纯与美好的追求。我们无数次的感动于那些只存在于电视或纸上的情节，热血、浪漫、纯真、正义……这些原本来自生活的桥段，却似乎比生活本身更具揭示意义。

从欧美漫画的流入，到日本动漫的启示，香港动漫行业经历了几十年的发展岁月，其中既能看到域外的浸染，也已经修炼出自己的独到之处。它依托于香港经济、文化的发展，吸收与融合，交流和发散，成为区域文化的重要象征，展示着港人的精神与创造力，也影响着喜爱它的一代又一代的人们。

【出：片花-30 秒】
日本动漫有天马行空的想象
欧美动漫有惊心动魄的情节

而在东方明珠的街头巷尾
有只属于香港动漫的热血沸腾
四川人民广播电台 FM92.5 天府之声携手香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处联合呈现 :精彩香港第十期 ,細說香港漫画。

漫画业是一个充满想象、承载梦想的行业，人们在漫画中不断的创造，实现和超越，这也是使众多漫画人为之着迷和奋不顾身的原因。香港漫画从上世纪五、六十年代起步，发展到现在已兴盛繁荣，从弹丸之地成为闻名世界的“漫画重镇”，并与美国、日本并称为世界三大漫画出口地。

在我国，“漫画”一词，最早出现在南宋，那时候它并不是画，而是指一种叫“鹭鸶”的鸟，直到清末，才与绘画产生关联，指漫不经心的随意涂鸦。漫画起源于欧洲，是十六世纪开始使用的夸张表现手法。本是作大壁画时，在小纸上的速写，但因画作夸张，表现滑稽，而开始了西洋的漫画。早期香港漫画多为单格或近似插图的方式，晚晴末期，广东南海人何剑士在上海和香港的各大报纸上发表了许多讽刺时局的漫画，他是香港漫画的先驱。同时期的漫画家郑磊泉和何剑士几乎支撑着整个香港漫画的大梁。而自两位漫画家逝世之后，香港漫画进入了沉寂期。直到1934 年《工商日报》的《漫画周刊》出现，香港漫画才再次蓬勃发展。二十世纪四十年代初期，因抗日战争的爆发，大量内地漫画家为了避难而移居香港，他们成立了著名的“全国漫画作家协会香港分会”,并与 1939 年主办了香港有史以来的第一次漫画展。

〔垫入背景音效〕
（淡入-模拟现场环境声，老唱片声音，人声喧哗）

“现代中国漫画展”，虽只进行了短短四天，来观展的人数却达到了三万人之多。对于漫展的首战大捷，香港动漫联会秘书长温紹伦给出了这样的解释。

[出温绍伦采访]
漫画因为从战后开始，漫画就一直是所谓的草根阶层主要的娱乐，因为当时候战后的香港比较穷，漫画也是一种大众娱乐文

化。

（垫乐）

现在看到的更多是连环漫画，它给了漫画更大的发展空间，将所讲述的故事以分镜的手法画出来，能够给人以最直观的视觉体验。现在我们提到的香港漫画，就是指 20 世纪 60 年代才开始出现的连环漫画。

当时的香港处于工业发展时期，文化出版方面的发展相对薄弱，但也不乏经典，如流行至今王泽的《老夫子》，许冠文的《财叔》，司徒庸的《傻大姐》等。上世纪 60 年代的香港漫画无论是外表，还是内容都显得非常简陋：开本小，用纸糙，黑白画面；其次是内容方面的单一，大多漫画都是讽刺漫画和神魔漫画，这些书被称为公仔书，当时的售价只有两毛港币，漫画家们通常是入不敷支。

[出温绍伦采访]

因为那个时候画漫画是一种比较低下阶层的工作，没有前途，我们甚至叫他們公仔佬等等，都是比较贬义的。

(垫乐)

20 世纪 70 年代初，香港经济发展缓慢，社会治安一度陷入混乱。这时港人向往安宁的生活，渴望英雄出现，因此催生了香港的 "英雄漫画”系列。同时期的香港漫画在形式上较之前也有了新的扩充，日本漫画造型与编辑手法的引入与传统连环画相结合，综合欧美漫画的画风，突破性加上香港特有的功夫元素，形成了独特的漫画风格。

[出温绍伦采访]

香港漫画的风格，我觉得是一种糅合了中国的武侠故事，还有电影镜头，再加上美国漫画这一种英雄元素，色彩很丰富，画面比较夸张的一种模式。

除此之外，香港漫画的印刷质量也大大改善，从之前的 32

开变成了 16 开，这归功于香港漫画界的教父级人物——黄玉郎，他被视为香港漫画新纪元的开启者，将香港漫画带入了飞速发展的时期，也为日后的漫画人树立了一座新的风向标。他在名作《龙虎门》中塑造出的小街坊英雄——王小虎，至今都还被很多人热爱。

（出《龙虎门》影视音频）

到了八十年代，黄玉郎更开创了漫画制作的新方式——以流水线作业完成漫画。他成立了印刷、分色、植字、钉装等出版业必须的部门，大量购入新型的印刷机和分色机，把漫画书的印刷质素大大提高。紧接着，为了扩大公司的生产量，黄玉郎更把漫画与创作分家，聘请专人构思剧本，主笔只塑造主角形象，再由专人落墨于面部表情，其他人画肢体和背景等，分工细致，团队协作。所以大多数漫画人在讲述自己入行经过时都是说“在这套漫画负责钩头”或“那套漫画负责驳身”等说法。经过多年的协作，黄玉郎先生培养出了一大批优秀的徒弟，而他自己也逐渐退居二线，将漫画舞台让给更多的年轻人。

[出黄玉郎采访]

我差不多到三十多岁吧，才开始慢慢画得比较少了 。因为也有很多漫画家都很成熟了。可以交给他们去发展。我就是监制，指导他们题材的方向，还有每一个故事，它的风格是怎么样，主角该是什么样子，我就做这个这方面的工作。

黄玉郎的代表作是《小流氓》，后来更名为《龙虎门》，缔造了香港长篇连载漫画的历史记录。

[出黄玉郎采访]

这个作品是 1969 年开始出版的。后来也拍成电影。到现在还在出版。《龙虎门》也是一个香港一个记录，一个漫画可以创作超过 40 多年。

（垫乐）

[出：小单元 1－《龙虎门》]

《龙虎门》创刊于 1970 年，塑造了一个街坊英雄——王小虎，他從內地到香港寻找亲人，结识了众多好兄弟，然后与各路反派大战，取得胜利。之后主角们冲出香港，远征日本，与日本第一黑帮罗剎教交手，后来更与世界的不同巨大黑帮爆发激烈的战斗。故事环环相扣，引人入胜。漫画更是塑造了石黑龙，火云邪神等众多有血有肉的角色。在 2006 年，《龙虎门》被拍成了由谢霆锋、甄子丹等众多大牌明星参演的同名电影。

（音效）

七十年代的香港漫画界是双雄称霸的年代。那时期，能与《龙虎门》争锋的，唯有上官小宝的漫画作品《李小龙》。《李小龙》的内容虽与《龙虎门》的武打路线向差无几，但上官小宝往故事中注入了家族斗争及下一情仇的元素。漫画的销量一直直线上升，上官小宝塑造的宁死不屈、富有正义感、顽强拼搏的李小龙形象，深深影响了一代代的港人。

[出温绍伦采访]

就从那种神怪啊，超人啊，还有神话之类的，变成一种所谓的跟社会有关系的一种题材。所以当时看的人就越来越多了，因为大家觉得这个漫画跟自己的生活有关系了

这部漫画从上世纪 70 年代初开始连载到 2009 年结束，是香港第二长寿的连载漫画，仅次于黄玉郎的《龙虎门》。

与此同时，漫画《李小龙》的热潮吹遍整个东南亚，其作者上官小宝满获赞誉。和黄玉郎一样，上官小宝也收了很多徒弟，徒弟中不乏日后大红大紫的青年猛将，马荣成、牛佬、谢志荣、冯志明、赵汝德、李志清等更是 80，90 年代叱咤风云的香港漫画界的中流砥柱。

风云涌动，人才辈出，香港漫画紧接着迎来了百花齐放的黄金年代——80 年代。经过几十年的发展，香港漫画的创作于发行已经具备了比较完整的系统。七、八十年代的香港有这样一个有趣的现象，就是在理发店里看漫画。

（出现场感音效，剃头发声，小孩哭闹，翻书声）

那时很多香港的家庭并不富裕，为了省钱，家里的小孩去剪头发时都要剪的很短。小朋友往往哭闹，理发店师傅则会拿一本桌上的漫画书哄哄孩子。在理发店看漫画，几乎是香港 70、80 后的集体记忆了。香港的经济开始复苏之后，读者对漫画的质量和及时性的要求越来越高，不同年龄段的受众群也催生了更多的漫画类型：武侠、科幻、社会、娱乐、励志、搞笑等等，一应俱全。

（垫乐）

这时期的黄玉郎大有一统香港漫画界之势，他成立了玉郎国际有限公司，1981 年又与上官小宝达成协议，将之纳入玉郎公司麾下，从此冠盖全港连环画界。

为了寻求更广阔的发展空间，主笔之一马荣成脱离玉郎国际，成立天下出版有限公司。不同于流水线模式，马荣成的作品多是由他本人创作大部分的漫画。他的作品《中华英雄》不但带动了市场销量，更是打破了漫画在香港属于低俗读物的观念。马荣成还有一部不得不提到的优秀作品，那就是《风云》，这部漫画至今都还在连载中。

[出温绍伦采访]

马荣成先生也是无可置疑的一个代表人物，到现在他一直都站在一个很高的位置，一直没有动摇过。他影响的不只是香港，还有整个东南亚，还有内地，电影电视等等。

（音效）

[出：小单元 2－《风云》]

[出影视原声]：“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙。九霄龙吟惊天变，风云际会浅水游。”

我们了解《风云》这部作品大可能是因为动画和电影。但殊不知在上世纪 80 年代，《风云》早已叱咤香港漫画界，聂风与步惊云亦敌亦友，各种武林斗争故事也令人津津乐道。特别是步惊云，他性格飘忽不定，情感细致，对孔慈的痴情令人赞叹，但忽然间却可以将感情忘记得一干二净。这种飘忽不定，拿得起放得

下的性格更為无数读者们痴迷。

这一时期的优秀漫画还有牛佬的《古惑仔》，以浪迹社会帮派的混混们为主题，讲述了陈浩南的起起跌跌，投射出香港当时存在的很多现实问题。

虽然这时期的漫画作品百花齐放，画风不一，故事多样，但却有一个共同的核心。

[出黄玉郎采访]

最有代表性当然是《龙虎门》的一个主角，王小虎。他碰上很多困难，很多失败，但他永远很勇敢去面对。

香港这个社会，找工作很不容易。所以那个时候也养成了我们香港人的一个性格，就是很愿意去做，也不怕失败。对啊，这个就是香港精神。

（垫乐）

进入 90 年代，媒体的发展可以说是日新月异，漫画出版业的发展也不例外。香港漫画艺术与商业并重的特点更加突出，很多漫画家同时也是出版商。武侠动作和科幻动作仍然是香港漫画的主流，但漫画的题材大大扩展，有许多漫画作品开始被改编成影视作品。与此同时，香港漫画也同当时的其他文化产业一样，出现北移的趋势，各大漫画公司纷纷在内地设立制作部，培养高水准人才。

1992 年日本漫画正式授权在香港出版，各个出版社争相购买版权，一时间《龙珠》等日本漫画名列畅销榜榜首。但由于日本漫画的成本相对较高，并且与香港的本土文化存在差异，香港漫画渐渐又主宰本土漫画市场。在当时只有六七百万人口的香港，漫画的受众群却有 100 万之多。当时漫画是许多市民下班后的读物，慢慢培养了固定的读者群，成为香港漫画能稳固发展的保障。

[出黄玉郎采访]

龙虎门已经四千集了，快四十年了，所以它的读者已经从小朋友，变成成年人很久了，甚至已经是第二代或第三代，但是一直在看的还是有很多。

风云也二十多年了，尽管当初看的人是十几岁，现在也已经三十几岁了。所以港漫的受众相对来讲会比较成熟一点。日本相对来讲就比较年轻一点，他们可能就在中学到大学，这个群众会比较多。

自1990年以来，香港电影中涌现了一批改编自漫画的作品，无论是有意还是无意，這些作品在吸引漫画读者成为电影观众的同时，也给漫画开启了一条更宽广的发展之路。到后来香港漫画更是延伸到电视剧、游戏和其他商品。一个健全的动画产业已具雏形。

[出黄玉郎采访]

香港有很多漫画家，也有很多作品，他们的创意和作品都是挺好的，所以也适合去改编成电影、电视剧、手機游戲什么的。

改编漫画，尤其是改编优秀漫画的好处是，无论电影成功与否，都会有掏钱进电影院的观众，这跟改编优秀小说的电影道理是一样的。香港漫画改编的电影分为真人电影与动画电影。说到这里，不得不提到刘伟强的真人电影，1995 年他大胆挑战了《古惑仔》。之后他又拍摄了《风云雄霸天下》、《中华英雄》、《头文字 D》等。

《古惑仔》准确把握了香港青春文化，它的意义已经超越了畅销漫画和热门电影的定义。同为刘伟强拍摄的电影《风云雄霸天下》也改变自漫画《风云》。《风云》在香港的地位其实相当于“星际大战系列”之于美国人。果然，这部电影一经上映，就得到了观众的热捧，最终票房收入超过 4000 万港币，轻松拿下了当年香港票房的冠军。还有《老夫子 2001》、《百分百感觉》、《龙虎门》都被搬上了大银幕。有良好受众群的漫画、知名导演、影坛明星、逼真的特效制作都给漫画改编的真人电影加分不少。

（出电影《龙虎门》音乐/经典台词）

经过 1980 年之前的蛰伏后，动画电影的发展更为蓬勃，“老夫子系列”动画电影开始风靡整个香港，《七彩卡通老夫子》、《七彩卡通老夫子之水浒传》、《老夫子动画大电影：反斗侦探》等作品相继诞生，在香港动画电影史上留下浓墨重彩的一笔，這既是第一次将著名动漫系列搬上银幕，《老夫子》也是被搬上银幕最多次的漫画作品之一。

[出温绍伦采访]

老夫子的好处是什么呢，它没有那种所谓的地方性，任何人只要是懂看图的，大概都知道他在说什么，因为它连对白文字都非常少。所以只要是中国人大概都看得懂他的漫画。所以他在中国内地，在台湾，在香港，在新加坡，在马来西亚都有很广泛的读者。

若将 20 世纪 80 年代的香港动画电影看作“老夫子”的时代，那么进入 21 世纪一定是属于那只粉红色的小猪，麦兜的时代。1990 年香港《明报的副刊》-《小明周》开始连载麦唛漫画，漫画由谢立文撰写，麦家碧绘画，剛推出就收到了香港大众的普遍欢迎。2001 年麦兜被搬上大银幕，

〔出麦兜的歌曲〕

“我个名叫麦兜兜，我阿妈叫麦太太，我最喜爱吃麦甩咯，一起吃鸡一起在歌唱……”

电影《麦兜故事》让全世界开始关注香港动画电影，2004 年《麦兜菠萝油王子》让这种关注得以继续。

“麦兜系列”的动画虽然视觉上技术含量不高，但却是在香港动画电影中将艺术性与观赏性结合得最好的。动画里满是浓浓的香港风情：窄小的高楼，贴满街边的小广告，小人物的快乐，偶尔也有淡淡的苦涩尽，显香港式的幽默和讽刺。

好的原著漫画当然是动画电影赢得票房的致胜法宝，但善于思考的香港人在没有真人现身的动画电影中，也挖掘出明星效应，那就是动画配音。我们可以在“麦兜系列”中领会到吴君如、黄秋生丰富的声音表演，也能在《风云决》里感受到谢霆锋、任贤齐、韩雪的声音，《老夫子动画大电影：反斗大侦探》中由曾志伟、杜汶泽挑大梁。这些影视明星的声音形象，为影片增添许多新鲜感。

漫画改编电影确实给了漫画更广阔的平台，让更多人熟知。但是香港漫画的精髓却在那一张张图画中。20 世纪 90 年代香港漫画已经开始慢慢流入内地，许多小孩都有过攒钱偷偷买香港漫画的经历。

[出小望采访]

攒钱买嘛，我天子传奇买一套，162 本我全买了，后来让我二叔给卖了，一麻袋书让他按废纸给我卖了，疯了真的。

这是小望对香港漫画的独特记忆，如今他已经是在成都工作的一名职业漫画家，对漫画的热爱，就是从香港漫画开始的。

[出小望采访]

当时我都是照着临摹，一张一张，每张都照着把它画下来，对我画漫画还是有影响，因为当时那个香港漫画，素描功底还是很扎实，而我当时画的人物结构也是按照那个学的。

今年3月，香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处在成都举办“香港动漫展2014”，邀请香港知名漫画家李志清、何志文、江康泉、雪晴来成都，与动漫产业相关人士分享在漫画创作、漫画或插画商品化、漫画与电子游戏结合或经典再造等方面的成功经验，搭建成都与香港两地更多的交流与合作平台。这些漫画家都表示，在成都寻找到了创作的灵感，将在他们未来的作品中体现。这次展览也展出4个专程从香港运来的动漫公仔，分别是华英雄、步惊云、牛仔和龙猫，深受成都市民的欢迎和喜爱。

（垫乐）
[出动画音乐为背景音乐加嘈杂人声]
2014 年 7 月 25 日，香港动漫电玩节在香港会展中心开幕。

[出新闻]“今年的会展面积增至 15800 平方米，规模为历届最大，并为香港业余漫画家提供场地展示作品。”

动漫节使得爱好漫画的专业和业余人士能够聚集在一起，交流心得。但值得注意的现象是，尽管漫画节办得一年比一年好，也吸引很多人关注香港漫画，但原本以创意出名的香港动漫，却已经很久没有类似《麦兜》的佳作出现。

事实上，香港拥有发展动漫产业的良好根基，有出色的动漫作家，临近庞大的内地市场。而且香港有不少院校设立动画课程。但仍有很多人认为，香港动漫的从业人员处于青黄不接的状态，人才配比不均衡，多数人选择了动画制作，却忽略了创作方面的培养。市场方面，毕竟香港的市场狭小，要将漫画产业做大做强，与内地漫画业的联手合作已成大趋势。实际上，已经有许多香港漫画家在内地成立工作室，动画电影《麦兜响当当》也开创了香港与内地合拍动画的新纪元。

2013 年 9 月，第七届中国漫画家大会在广州举行，主题是“漫画会消亡吗”。这次活动吸引了众多海内外动漫产业领军人物、著名漫画家、动画导演以及企业代表。香港众多著名漫画家出席了本次活动。作为香港漫画发展历史的亲历者和见证者，黄玉郎先生在会议上表示，自己有扭转局面的使命感，他说：“因为香港电影曾走至非常低潮，但自从有了 CEPA 后，合拍片令电影从业人员多了工作机会，出现了很多质量很高的合拍片，也给香港电影人带来了很好的发展机会。故此，我很希望香港漫画未来发展也能争取 CEPA 的待遇，可以与内地出版社合作，如果这些能够成功，将给香港漫画带来非常大的价值增长。”

（垫乐）
回想记忆中的香港漫画，是熟悉的老街道，是澎湃的激情热

血，是江湖的快意恩仇，是励志的生活智慧。而未来香港漫画又会带来怎样的惊喜，哪些经典的人物在一支支画笔下诞生，又有怎样的创意让我们拍案叫绝，香港动漫，我们拭目以待。

〔出：下期预告　30 秒〕

是柔情

（徐徐回望，曾属于彼此的晚上..）

是热血

（傲气傲笑万重浪，热血热胜红日光..）

是呐喊

（你当我是浮夸吧，夸张只因我很怕..）

是励志

（命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇..）

2014 年 10 月 27 日同一时段，

精彩香港第十一期，

香港歌曲，"粤"动亚洲

最香港，更精彩，

敬请锁定 FM92.5 天府之声。